

Elle Pérez

guabancex

9 de septiembre al 7 de octubre de 2023

Un boxeador mantiene el equilibrio como una grulla contra una pared blanca, su guante izquierdo levantado en paralelo a la pierna del mismo lado. Si bien nos da la espalda, ocultando casi toda su parte anterior, la composición de la foto se siente como si fuera una llave girando en su cerradura: aunque no podemos ver la cara del boxeador, tenemos la sensación de que se nos ha mostrado todo.

El boxeador aparece dos veces en las obras enmarcadas de “guabancex,” la segunda exposición individual de nuevas fotografías y collages de Elle Pérez en 47 Canal. La ausencia de personas en el resto de la serie, monocromas en su mayoría, es llamativa (los collages, en cambio, no son despoblados). Pérez, quien también boxea, ha hablado antes de su interés por “hacer obra donde se está”. ¿Qué debemos deducir entonces de las macetas, aceras y aperturas sin luz hacia lo desconocido? ¿Y de los escenarios naturales de deterioro resiliente que colindan con espacios públicos liminales — trenes de metro, comedores de patio— y espacios privados tensos, como un salón funerario adornado con guirnaldas?

La capacidad de detectar los aspectos más banales de un lugar —los vestíbulos, las puertas corredizas, las placas de Petri desatentas donde arenilla y humedad se coagulan— sugiere una profunda familiaridad que no se concede fácilmente. Las obras enmarcadas de “guabancex,” evocan un destello tan íntimo que resulta microscópico, generando perspicacias que tenemos que interpelar. En un modo similar a un entrenador de boxeo, Pérez instruye con amagues (o amaga como forma de instrucción).

Esa sensación de guía cuidadosa, si bien combativa, impregna “guabancex.” Como afirma el director de cine Douglas Sirk, no se pueden hacer fotografías “acerca de” las cosas, solo se pueden hacer con ellas. Cuando el “con” es obvio, nos encontramos bendecidos por una quietud dinámica de una belleza sobrecogedora, como en la otra foto enmarcada del boxeador, cuya espalda desnuda se curva como un nautilo contra esa misma pared blanca. Pero cuando el “con” no está claro, como en las fotos enmarcadas de cercas de alambre rotas, plástico húmedo, y raíces de manglares cubiertas por un pelaje de algas emergiendo del agua, se siente como una reorientación delicada que nos recuerda evitar la tentación del “acerca de”. “Con” y “acerca de” son experiencias diferentes, y seguramente Pérez lo sabe.

Lo que no quiere decir que Pérez no juegue con esta distinción: los collages recombinan las fotos enmarcadas con nuevas imágenes de luchadores de grappling, pacientes quirúrgicos, esculturas antropomórficas e incluso la imagen misma de Pérez. En contraste con la ausencia de personas en las fotos enmarcadas, el “cuerpo” —uno de los recursos preferidos de Pérez, junto con juegos de sombra tan ricos que nos tientan, y la calma estudiada del voyerista— nos ha seguido hasta aquí, aunque este debe entenderse de forma expansiva, como pasa con la “ubicación”. “guabancex,” nos dice Pérez, es una “meditación sobre . . . el borrado histórico, la ausencia, la resiliencia, la presencia”, sobre “formar

parte de un cuerpo de personas políticamente construido que ha sido creado para ser movido, un cuerpo al que se le han negado raíces no solo una vez, sino en múltiples eras y épocas, en múltiples lugares".

– Davey Davis, septiembre de 2023

Elle Pérez (b. 1989, Bronx, New York) lives and works in New York City. Recent solo exhibitions include: "Devotions," Baltimore Museum of Art, Maryland (2023); "Host," Commonwealth and Council, Los Angeles (2021); "Devotions," Carnegie Museum of Art, Pittsburgh (2021); "from sun to sun," Public Art Fund, New York (2019) and "Diablo," MoMA PS1, New York (2018). Their work has been included in group exhibitions at the Whitney Museum of American Art, New York (2023); the Ballroom Marfa, Marfa, Texas (2022); the Renaissance Society, Chicago (2020); Barbican Centre, London (2020); Brooklyn Museum, New York (2019) and the Whitney Museum of American Art, New York (2019); among others. They are currently an Assistant Professor of photography at Yale University. They have previously held appointments as an Assistant Professor of Art, Film, and Visual Studies at Harvard University, and Dean at the Skowhegan School of Painting and Sculpture.

They participated in both the 2022 Venice Biennale and the 2022 New England Triennial. Their solo exhibition, "Intimacies," is currently on view at MASS MoCA, North Adams, Massachusetts. They were also recently awarded the 2022-23 Rome Prize in the visual arts.

Davey Davis (b. 1988, California) lives and works in Brooklyn. Davis is the author of the novels "the earthquake room" and "X." They write a weekly newsletter about art, culture, and sexuality at itsdavid.substack.com.